

· 珍藏撷英 ·

虚空千色彩 依稀紫金容

——敦煌藏经洞出土绢画赏介

党燕妮 陈 军 (甘肃省图书馆 甘肃兰州 730000)

摘 要: 文章简述了敦煌藏经洞出土绘画品的存世情况、绘制材料、内容、价值, 及其在中国绘画史上的地位等, 重点选择法国吉美博物馆、大英博物馆等处收藏的8幅绢画精品, 对其画面内容和艺术特点进行了介绍。

关键词: 敦煌绢画 艺术品 鉴赏

中图分类号: K879.4

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2008)04-0132-04

Appreciation on Silk Paintings from the Library Cave in Dunhuang

Dang Yanni Chen Jun (Gansu Provincial Library, Lanzhou, Gansu, 730000)

Abstract: This article has made a brief introduction to paintings from the Library Cave in Dunhuang, involving collection, drawing materials, contents, value, and their merit in the history of Chinese Painting. The focusing is on eight fine silk paintings collected in the Guimet Museum of France and the British Museum.

key word: silk paintings from Dunhuang; artworks; appreciation

CLC number: K879.4

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2008)04-0132-04

绢画(也称帛画)是以丝织品为原料,采用天然的绘画原料,运用传统工艺绘画技法而绘制的国画品系,是中国传统绘画的一种。其中最为闻名的当数敦煌莫高窟出土的绢画,它们色彩沉稳,质感厚重,具有神圣的禅味。公元1900年(清光绪二十六年),敦煌莫高窟藏经洞(今第17窟)被打开,这些秘藏千年的珍贵艺术品与敦煌文书同时出土,由此轰动了整个世界。

被誉为“中古时代的百科全书”的敦煌“藏经洞”的发现,是中国乃至世界二十世纪最伟大的考古发现之一,也是人类文化艺术史上永载史册的大事,它使得大量8~10世纪的绘画作品得以面世(一般统称为“敦煌遗画”或“敦煌绢画”)。而国际“敦煌学”的滥觞和敦煌艺术的流播,更使敦煌成为艺术家心目中的圣地。

敦煌绢画内容极为丰富,有各种佛像、菩萨像、经变画、佛教事迹画、供养人画像和装饰图案画等类,是中华传统文化的精华和人类文化遗产的稀世之珍,也是中华民族对人类文明

的最杰出贡献。1900年,藏经洞被王道士重新打开时,近千年的绢画大多保存完好,但这些艺术珍品一出世就同敦煌文书一起流失海外,现大多流散于英国、法国、印度、俄罗斯等地,少量为中国国内所藏。斯坦因所获绘画品分藏于伦敦大英博物馆和印度新德里国立博物馆,大英博物馆430件敦煌绢画藏于密室,被分为整幅和残片两部分,其中完整的共有260号,残片的最高编号是170号;^[1]印度新德里国立博物馆藏有254件。伯希和所获绘画品有232件,现藏法国巴黎吉美博物馆。奥登堡所获艺术品将近300件,现藏俄罗斯圣彼得堡国立艾尔米塔什博物馆。此四博物馆为收藏敦煌绘画品最多也最为集中之处,总共有近千件。此外,美国哈佛大学艺术博物馆、华盛顿弗利尔美术馆、波士顿美术馆、日本白鹤美术馆等地及国内也有零星的敦煌绢画收藏。

敦煌藏经洞艺术品以绘制材料的质地类分,包括绢本画、麻布画、纸本画等,还有一些木雕艺术品。以绘画性质类分,有设色、白描、版画、小样粉本等。绢画、麻布画基本为彩绘,

收稿日期: 2008-05-20; 责任编辑: 王景发

少数为白描。纸本画设色者所占比例不大,特别是散在文献中的一部分多为白描,但也有一些是彩绘。版画大多为墨印,也有少数着色的。以绘画形式分类,包括单幅画、组画、连环画、插图及草图。^[2]这些绘画品的创作时间上至初盛唐,下至宋中晚期。其上有大量供养人及绘画发愿文题记,发愿文被书写成功德主的“遯真赞”,即其个人一生事迹及品行的颂记文书,完全成为社会历史文献。

从绘画题材看,藏经洞艺术品内容与敦煌壁画大致相同,有尊像画、说法图、经变画、佛教史迹画、佛传故事、世俗供养人等等。这些画大小不等,巨幅画可达2~3平方米,小者有仅具几平方厘米的,但均保存完好,色彩鲜艳如初,这在壁画中是不易看到的。绢画大多是独立的画幅,与壁画相比,更接近于后世画史上占统治地位的卷轴画。它们大多为上乘之作,线条刚劲有力,着色适当、协调,与敦煌壁画形成互补关系,共同构成敦煌绘画艺术的整体。

敦煌绢画大多为极其珍贵的艺术品。经过长达一千多年的历史时期,仍能保存有内容和数量如此丰富的绘画艺术品,在世界各地都极其少见,加之这些艺术品特殊的质料,因此有着无法估量的价值。这些艺术精品大体作于中国绘画史的前段,即公元3世纪至10世纪,这正是现存绘画作品较少的时期,正好弥补中国绘画史上唐代卷轴画真迹的稀缺,是中华民族十分珍贵的文化遗产。

敦煌绢画亦是研究佛教图像学的重要数据,尤其是对于佛教诸尊形象的研究,更是不可或缺的材料。这些绢画虽然写实繁复、线条严谨,却丝毫没有匠气,反而充满了生动自然的神韵,它们画面精细、一丝不苟,线条流畅、圆润秀丽,彩带飞旋、衣裾飘逸、眉目传神、姿态各异,充满敦煌艺术的魅力。欣赏敦煌绢画,是一种高雅、别致的艺术享受,本文介绍一些敦煌绢画中的精品,以飨读者。

1 千手千眼观音菩萨图^[3] 法国吉美博物馆藏 五代

高123.5厘米,宽84.2厘米,有五代天福八年(公元943年)题记。此图上部中心有圆轮背光,圆内观音菩萨头戴三角形化佛宝冠,结跏趺坐于大莲花座上,42只大手对称地各持法器、宝物,其中肩上一双大手,一手举日轮,一手举月轮;胸前双手合十;腹前两手作“法界定印”。圆内有无数只有眼小手组成观音的背光,圆外四周由上而下对称地画出观音的部众眷属:最上层为四大天王;向下是大辩才女、婆薮仙;再向下中间供桌上置香炉供养,两旁为地藏菩萨、月藏菩萨持供盘,再两旁是火头金刚、碧毒金刚、大神金刚、密迹金刚等。金刚左右下方两身小像为象头毗那耶哥、猪头毗那也哥。

观音下部中间为供养发愿文,右为水月观音像,左为女供养人画像。整幅画面构图巧妙,主题突出,层次分明,对称均衡,人物生动,色彩鲜丽,虽然历经千余年,如同新画一样。尤

其是右侧的水月观音,姿态自在地游戏坐于五色山岩,一脚踩莲花,手持杨柳枝,背靠紫竹林,眼望荷花池,一轮圆月罩全身,给人一种空灵静谧的美感。正如唐代诗人白居易《画水月观音菩萨赞》中的意境:“净渌水上,虚白光中,一睹其相,万缘皆空。”菩萨圆光和身后竹林正是唐代大画家周坊所创的水月观音样式,曾流行一时,成为水月观音像的特色。

左侧女供养人身着白衣,脸颊上贴花黄,配饰豪华,后为着绿色短衫的侍女,榜题:亡妣三界寺大乘顿悟优婆姨阿张一心供养。从供养发愿文可知,此画绘于五代后晋天福八年(943年),施主是马千进,其官衔为“节度押衙知副后槽使银青光禄大夫检校太子宾客”。此画是其为去世的母亲阿张祈福敬画的观音像,题记中写道:“敬画大悲观世音菩萨并侍从,又画水月观音一躯,二铺观音,救民护国,救拔沉沦。”绢画真实地描绘了观音菩萨的庄严妙相、慈悲仪容。

2 千手千眼观音菩萨图^[4] 法国吉美博物馆藏 北宋

高189.4厘米,宽124厘米,有北宋太平兴国六年(981年)题记。此幅《千手千眼观音菩萨图》与前幅构图相似,只是观音为立像,画中观音的部众更多。图中观音菩萨跏趺直立于置在供坛上的莲座上,头顶化佛宝冠,上有华盖,身周四十二只大手对称地各持法器、宝物。其中肩上一双大手臂,一手举日轮,一手举月轮;胸前双手合十;腹前两手作“法界定印”。其余千只小手分三层组成观音的圆轮形背光。背光上方画十方佛来会、飞仙赴会,圆外四周画观音的部众、天王、金刚、天神、菩萨等助会、守护,各有榜题名称,多达40余身。背光与供台之间还形象地画出饿鬼乞甘露时、贫人乞钱时。

观音的下部中间为发愿文,左侧画施主樊继寿供养像,右侧画地藏菩萨像。此画内容丰富,线条细腻,彩绘精工,堪称上品。尤其是右下侧的地藏菩萨像,头戴帷帽,一手托宝珠,一手持锡杖,游戏坐于大莲台上,全身笼罩在火焰纹圆形背光之中,榜题:地藏菩萨来会鉴物时。莲台座下有一金毛狮子蹲居,榜题:金毛狮子助圣时,莲台前道明和尚向地藏菩萨合十礼敬,榜题:道明和尚却返时。此幅地藏菩萨像在敦煌遗画中亦是优秀之作。

从供养发愿文可知,此画绘于北宋太平兴国六年(981年),施主是樊继寿,其官衔为“节度都头银青光禄大夫检校国子祭酒兼御史中丞”。他头戴平脚蹠头,身着黑袍,手持银色带柄香炉恭立,画者用重墨画眉,用细墨线勾勒出眼睛轮廓,传神地绘出供养人左目失明的容貌。其身后为捧团扇和兵器的二侍从,以及手持水瓶的侍童,画技绵密。下方中央为发愿文,行文自左至右,以“前檐绘大悲菩萨铺变遯真功德记并序”为题,墨书楷体,为供养人下属官吏“节度押衙知上司手银青光禄大夫检校国子祭酒”汜彦兴所写。

3 药师如来像^[5] 法国吉美博物馆藏 唐

高84厘米,宽49.1厘米,有题记。画中药师佛身着淡绿色衲衣,外披大红田相袈裟,立于两朵莲花之上,脚踩淡红色莲蓬,左脚所立莲花用红色线条勾勒轮廓,右脚之莲花轮廓用白色线条勾勒。左手以白布垫底托淡青色钵,右手持金色锡杖。佛像上方是由一朵白牡丹和两朵红莲花及红色蔓草、璎珞组成的华盖。

画面用淡墨描绘,佛身体为淡黄色敷彩,用朱线勾勒线条,形象地描绘出佛丰满圆润的质感。佛面相丰圆,眉眼细长传神,尤其左眉左目,延伸到额头及眼窝轮廓线的外方,颇具立体感。人物衣饰华美,虽逾千年,仍鲜艳如新。淡绿色衲衣配以青色底彩色花纹的花边,衣纹线用明暗晕表现,红带上有三片白色菱形组成的图案,衣裾橙色边上配以精致的花纹。药师佛左侧为一长眉老僧,双手合什,身着黄褐色衲衣,外披田相远山纹袈裟,浓青色的条带上有与佛袈裟相同的花纹。佛右后侧一年轻僧人相从,左手持经卷,右手第二、三指伸出结印。身着与佛同色调的淡绿色衲衣和大红袈裟,袈裟上缘用白细线单描,此僧脸颊及脖颈有淡红晕。二僧皆神情虔诚谦恭。画幅的左右上方各画一莲台上细长榜题,左方空白,右方榜题红黄色底上墨书题记两行:“奉为亡过小娘子李氏画药师佛一躯永充供养兼庆赞记”,可知此画是为亡故的小娘子李氏做供养所绘。整幅作品笔法细腻,色彩华美柔和,十分赏心悦目。

4 观无量寿经变相图^[6] 法国吉美博物馆藏 唐末五代初

高141厘米,宽84.2厘米。此画分为上中下三段。上段为净土部分,在巍峨的大殿前,阿弥陀佛结跏趺坐于莲花座上说法,周围观世音菩萨、大势至菩萨、四比丘及众菩萨胁侍听法,前方二佛及其胁侍菩萨与会听法,平台上伎乐奏乐起舞,水池中化生童子跪于莲花上,合什敬礼。

中段是阿闍世王子“未生怨”和韦提希夫人“十六观”故事画。画面右侧为“未生怨”故事,是《观无量寿经》“序分”的主要内容。说印度摩揭陀国国王频婆娑罗求子心切,结下了未生怨。阿闍世(“未生怨”的意思)太子长成后,受到用心险恶的朋友调达的教唆,发动了政变,将父王囚禁在戒备森严的七重密室中,断其粮水。王后韦提希夫人沐浴干净后,用酥油和蜂蜜调和炒面粉,抹在身上,璎珞盛果浆,借探视的时候送给国王吃。阿闍世太子得知后,要杀害母亲,被两个大臣月光和耆婆劝谏阻止后,把韦提希夫人也幽禁起来。被幽闭的频婆娑罗王夫妇,由是一心向佛。韦提希夫人每天念佛,求佛指点迷津。释迦牟尼佛显灵通降临,向韦提希夫人讲述了因果报应之事,接着又给她讲授了十六观法,观想西方极乐世界。

画面左侧为韦提希夫人十六观画面,有宝树观、宝珠观、宝阁观、宝莲花观,还画出了阿弥陀佛观、观音观、大势至观等。

下段是八身供养僧侣像,分别持香炉、水瓶、梵夹等供养。此画构图饱满严谨,色彩艳丽,保存完好如新。三身佛像肉身用黄色晕染,菩萨等圣众肉身用白地淡红色晕染,色调运用别具特色。

5 四观音文殊普贤像^[7] 大英博物馆藏 晚唐

高140.7厘米,宽97厘米。画面分上、中、下三部分,上部并排四尊观音立像,自右至左依次为:“大悲救苦观世音菩萨”、“大圣救苦观世音菩萨”、“大悲十一面观音菩萨”、“大圣而(如)意轮菩萨”。四菩萨均立于莲花座上,衣着华丽,饰品繁多。四观音像头光为波形虹状文与双云涡文交互配用,相同双云涡文头光的菩萨立像,内侧菩萨的头光绿色稍重。线描勾勒轮廓,敷彩晕染,黑发下垂两肩。菩萨长裙下垂,珞腋飞飘,具有印度风格。与此相对,下方文殊普贤菩萨的衣则是完全中国式的。四观音像的莲花座,两端为仰莲,中间两尊为覆莲。

中部右侧为骑狮文殊像,左侧为骑白象普贤像,各有昆仑奴牵控,周围各有穿汉装的二胁侍菩萨。文殊普贤菩萨头光为双云涡文,身光外缘部为另外一种剑尖样文样,左右相对称统一。文殊普贤菩萨为释迦牟尼佛的胁侍菩萨,文殊乘狮,表示智慧的勇猛无畏;普贤乘象,表示理念的力量与精神。

下部为供养人画像和题记。中间题记残存数行文字,据之可知此画成于唐咸通五年(864年),为敦煌唐姓家族所作的供养画。题记右边有四尊男供养人跪像,最前一位为僧人,榜题:父僧神威一心供养。其后三像均着官服,中间一像题:兄唐小晟一心供养。题记左侧为四尊女供养人跪像。前面二位为尼姑,后二位为高髻妇人,是右列男供养人的家眷。此画画法工细,色彩丰富,为敦煌绢画精品。

6 地藏菩萨十王像^[8] 法国吉美博物馆藏 北宋

高137厘米,宽55厘米。画面上方中央红底墨书四字:“法气朝天”,地藏菩萨游戏坐于豪华宣宝座上,右脚弯曲,左脚踩莲花,头披绣花黑色帷帽,左手托水晶宝珠,右手拈金色锡杖。地藏菩萨是中国四大菩萨之一,誓愿要度尽众生,拯救诸苦后方愿成佛。

菩萨肉身涂以白色颜料,轮廓和细部用细朱线描绘,并用朱色轻轻晕染。两眉、上眼睑、眼睛以及嘴唇的轮廓都用浓细墨线描绘,眉毛下侧还加入绿色弧线,描绘精致。菩萨身着青色田相袈裟,下着红色衣裳,衣褶线加以浓色晕染,左膝上的波浪涡形纹很有特色。

菩萨座下方设供台,华美的红底花纹织物铺在绿色供台上,中央放一金色香炉。座右道明和尚合掌侍立,座下蹲踞狮

子,狮子通体白色,胸前茶褐色,尾巴浓褐色。道明和尚为罗汉形象,头顶微凸,眼神锐利,浓眉络腮,身穿袈裟法衣,形象独特。道明和尚和狮子源自唐代流行的灵验故事《道明和尚还魂记》,敦煌文献中有此写本。内容记叙唐襄州开元寺道明为冥吏误认作龙兴寺道明而被拘拿入冥府,因阎罗王见其相貌而疑有误,使道明得蒙洗雪,并见到地藏菩萨与文殊菩萨化身的狮子,狮子伏地就能明察秋毫地谛听死者生前行事。道明还魂后图写丹青,绘列地藏菩萨真容。

左侧4位夹抱案卷的冥府判官侍立,他们头戴幞头,身穿长袍,左右二吏无胡须着红色长袍,中间二吏有须着暗绿色长袍。下侧是着袍、持笏的冥府十王,姿态相貌各异,其中阎罗王头戴冕冠立于供台旁,五道转轮王为武将打扮,身着甲冑腰悬箭筒持弓站于正下方,其他八王穿同样的袍服。右上方善、恶二童子乘云飞来,持善、恶案卷,左下方是二身罗刹恶鬼。十王是十殿阎王的简称,裁断亡者罪业,十王中除了民众最熟悉的阎罗王外,还有秦广王、初江王、宋帝王、五官王、变成王、太山王、平等王、都市王、五道转轮王等。十王信仰流行于晚唐五代宋初。十王与判官均朱线细部描绘,肤色加以晕染。

此画描绘精致,色彩鲜艳,特别是地藏身后白色大圆背光更衬出华美的衣饰,画面上端为蓝色天空,菩萨背光后画芭蕉、棕榈等树木以及曲折高栏等将近远的感觉都表现出来,细部线描、晕染使整幅画面色彩柔和,协调自然,意境深远。画工的精细,技巧的熟练,尤其是人物的肤体着色明快润泽,为藏经洞出土晚期绢画肖像画中的杰作。

7 毗沙门天王渡海图^[9] 大英博物馆藏 唐

高37.6厘米,宽26.6厘米。画中北方毗沙门天王及其眷属乘赤紫色云出巡,正在穿越大海。天王头戴宝冠,身穿铠甲,右手擎金戟,上系五色彩幡,左手紫云飘忽,托起一宝塔,宝塔中一坐佛,两肩火焰随风飘扬。周围眷属围绕,有的举旗,有的持斧头、弓箭等兵器,有的持珊瑚等珍宝。毗沙门天王在渡海的时候,常常散下金银财宝。天王前方,吉祥天女手捧浅金花盘;另一侧为一白发老者形象的婆薮仙手持金杯。天王王子头戴金冠,双手合什而立。婆薮仙后为手持火焰摩尼宝珠的绿衣护法神,画之顶部有一头戴多面体帽子的护法神正在将飞翔的迦楼罗射下。其他为象头毗那夜迦、猪头天及夜叉等毗沙门天王眷属。

画面细部描绘独特,如天王胸部左右各有一人面像突起,腹部画一狮头咬住腰带,肩部画一虎头。流云、水波、远处山水、飞翔的迦楼罗都使得画面非常生动,尤其是彩幡及飘带表现了气流运动和人的动作的一致,海水表现出广阔的空间,侍从中的怪脸综合了动物面部的特征和人的表情特征。整幅画色彩华丽,以天王肩上飘动的火焰和足下飞动的流云来

增添巡游的动势;以金刚力士全身紧张的筋肉,来夸张地体现男性的强健力量,有着强烈的效果,是藏经洞所出绢画的上乘之作。

佛教艺术品中,天王和金刚一般都是在佛和菩萨的周围,但也有独幅以天王为主神的构图,这是因为唐五代时期敦煌流行毗沙门天王信仰,所以毗沙门天王成为单独崇拜的对象。

8 引路菩萨像^[10] 法国吉美博物馆藏 五代

高94.5厘米,宽53.7厘米。颇具女性美的引路菩萨戴花蔓冠,左手持柄香炉,右手担龙首长幡杆于肩头,幡旗飞扬,珞腋斜披,腰束大红花裙,脚踏宝莲,乘云而行。菩萨面相丰满,面部和肌肤淡红彩晕,神情庄严,姿态轻盈潇洒。持伞盖的童子先导于前,着宽袖袍服;虔诚合掌的往生者紧随其后,头戴黑色幞头,二幞头角卷起,着白色袍服黑色腰带,脚穿尖角履,足下流云飘动。菩萨上方,灵芝形的云朵中净土楼阁显现,空中拍板、箜篌、横笛、铙钹、笙等乐器不鼓自鸣。画面左上方有榜题:女弟子康氏奉为亡夫薛诠画引路菩萨一尊一心供养。据题记可知,此像是康氏女为亡夫薛诠作供养所绘,希望菩萨引领亡灵往生净土。此图往生者形象代表了这一时期人物肖像画的风格,容貌用朱线、墨线描绘,富有质感。全图色调淡雅,衣饰华美,人物形象生动。

总体来看,敦煌藏经洞出土的绢画作品,画面协调自然,色彩雅致宁静,意境深远,完美地再现了艺术的真实。

参考文献:

- [1] [2005-01-19] <http://www.njnews.cn/n/ca583260.htm>.
- [2] 杨雄.藏经洞遗画[A].季羨林.敦煌学大辞典[Z].上海:上海辞书出版社,1998:230-231.
- [3] [4] (法) Jacques Gies著; (日) 秋山光和等译.西域美术·吉美博物馆所藏伯希和收集品I [Z].东京:日本讲谈社,1994:图版96,图版98.
- [5] [6] (法) Jacques Gies著; (日) 秋山光和等译.西域美术·吉美博物馆所藏伯希和收集品I [Z].东京:日本讲谈社,1994:图版14,图版19.
- [7] (英) Dr.Roderick Whitfield著; (日) 上野阿吉译.西域美术·大英博物馆藏斯坦因收集品I [Z].东京:日本讲谈社,1982:图版23.
- [8] [10] (法) Jacques Gies著; (日) 秋山光和等译.西域美术·吉美博物馆所藏伯希和收集品 [Z].东京:日本讲谈社,1995:图版67,图版69.
- [9] (英) Dr.Roderick Whitfield. (日) 上野阿吉译.西域美术·大英博物馆藏斯坦因收集品 [Z].东京:日本讲谈社,1982:图版16.

作者简介:党燕妮(1970-),女,馆员,兰州大学敦煌学研究所博士研究生,研究方向:敦煌学、文献学及佛教文化;陈军(1969-),男,副研究馆员,研究方向:信息资源管理。